

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES-PROGRAMA DE ARTES ESCÉNICAS

“Creación de una obra de teatro mediante el Teatro Físico, con elementos oníricos infantiles”

Tesina previa a la obtención del
título de licenciado en Artes
Escénicas- Teatro y Danza

Autor: Diego José Dután Tamayo

Tutora: Lcda. María Isabel Petroff Montesinos

Cuenca-Ecuador

2013

RESUMEN

Este trabajo está basado en la investigación del mundo onírico de los niños. Nace como una herramienta para crear una muestra escénica, tanto de teatro como de danza, y exponerlas hacia el público.

Mediante este proceso de investigación, teórica y práctica se ha logrado encontrar un lenguaje entre los movimientos y los símbolos oníricos infantiles. De igual manera se utilizó como herramienta las técnicas de Eugenio Barba y Anne Bogart para lograr una puesta en escena corporal, que no necesariamente debe ser entendida.

Con la utilización de los dibujos infantiles se logró interpretar lo que sucede dentro de los sueños de los niños, sus anhelos, preocupación, miedos, alegrías, siendo tomadas para la utilización del montaje.

ABSTRACT

This project is based on the research of the dream world of children. It was born as a tool to create a stage show, for both theater and dance, and expose them to the public.

Through this theoretical research process, and practical research process, it was managed to find a language between movements and childhood dream symbols. In the same way, it was used as tools Eugenio Barba and Anne Bogart techniques to achieve a body performance that not necessarily need to be understood.

With the use of children's drawings it was achieved to interpret what happens in the dreams of children, their desires, concerns, fears, joys. Those being taken to the use in the play.

INDICE

RESUMEN.....	2
DEDICATORIA	5
AGRADECIMIENTOS.....	7
CAPÍTULO I LO ONÍRICO (SUEÑOS) EN LOS NIÑOS.....	8
I.1 Definición e interpretación	8
I.2 ¿En qué sueñan los niños del campo?	12
I.3 ¿En qué sueñan los niños de la ciudad?	14
I.4 ¿En qué sueña un niño pobre?	16
I.5 ¿En qué sueña un niño huérfano?	18
I.6 ¿En qué sueña un niño que lo tiene todo?	21
CAPÍTULO 2: ARQUETIPOS	23
2.I Psicología infantil.....	25
2.II Análisis de la simbología de los sueños.	26
2.III Estudio sobre la simbología de los dibujos infantiles.....	28
CAPÍTULO 3: TEATRO FÍSICO.....	30
3.I Técnicas basadas en los estudios de Eugenio Barba y Anne Bogart.....	31
3.II Metodologías para la construcción dramática y puesta en escena.	35
Concepto de Dirección.	35
CAPÍTULO 4: PUESTA EN ESCENA.....	58
4.I Proceso creativo	58
4.II Argumento.....	63
4.III Dossier de artista.....	64
CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS	65
5.I. Conclusiones:.....	65
5.II Recomendaciones:.....	66
5.III Anexos:.....	67
BIBLIOGRAFÍA.....	70

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Diego José Dután Tamayo, autor de la tesis "Creación de una obra de teatro mediante el teatro físico, con elementos oníricos infantiles", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, noviembre 27 de 2013

Diego José Dután Tamayo

0104985627

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316

e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

Cuenca - Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Diego José Dután Tamayo, autor de la tesis "Creación de una obra de teatro mediante el teatro físico, con elementos oníricos infantiles", reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciatura en Danza-Teatro. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Cuenca, noviembre 27 de 2013

Diego José Dután Tamayo

0104985627

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316

e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

Cuenca - Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

DEDICATORIA

Este trabajo es parte de un gran proceso, por tanto se lo dedico a mis padres, hermano, mi sobrina Martina, mi ahijada Sofia, a la mujer que amo quien me apoyo a cada momento y a cada uno de los que con sus palabra me daban fuerzas para continuar.

AGRADECIMIENTOS

El desarrollo de este proyecto se hizo posible gracias a la colaboración y aporte de algunas personas que invirtieron su tiempo, dedicación, creatividad y esfuerzo.

A la Tutora y Licenciada María Isabel Petroff Montesinos.

A mis compañeros de trabajo Nataly López, Pamela Torres, Patricio Peñaloza y Katherine Peñaloza.

Y a las personas que de una u otra forma aportaron con sus ideas.

CAPÍTULO I LO ONÍRICO (SUEÑOS) EN LOS NIÑOS

I.1 Definición e interpretación

Kevin Corrado - Mirada de niebla, 29 de marzo de 2012;

<http://nomadaq.blogspot.com/2012/03/kevin-corrado-mirada-de-niebla.html>

“El problema de los sueños ha llamado siempre la atención tanto del filósofo o del hombre de ciencias, como del hombre de la calle. Ambos - cualquiera que sea su respectivo grado de cultura - están, en efecto, obligados a reconocer que durante el descanso nocturno se desarrolla, una especie de “cinematografía interior” de la mente, una serie, a menudo muy extraña, de imágenes y vicisitudes. Ni el filósofo ni el analfabeto de ningún modo pueden dirigir esta película interior, de suerte que ésta, la mayor parte de las veces, queda como un cuerpo extraño respecto de las sucesiones de pensamientos y actos de la vigilia y, como tal, se elimina (o sea, se olvida) lo más rápidamente posible.”¹

Onírico es un adjetivo que denota todo aquello relativo al sueño. Es el proceso mismo de soñar. Cuando dormimos, las imágenes que vemos son historias que nuestra mente crea. Esta elaboración onírica es la construcción que nuestra mente recepta, imágenes del presente, del pasado, de nuestros recuerdos, miedos y sentimientos reprimidos para formarlos en un sueño.

¹ Servadio, E. (1961). Los sueños. En E. Servadio, *Los sueños a traves del tiempo* (pág. 1). Mexico DF: HISPANO-AMERICA.

Desde el punto de vista de Freud, el mundo onírico tiene como función la realización simbólica del deseo y por tanto la disminución de la presión de los contenidos inconscientes sobre la vida del sujeto. Como consecuencia de la represión, que también está presente en el sueño -aunque en menor medida que en la vigilia- el sujeto no puede soñar explícitamente con lo que realmente le interesa, sino que lo enmascara.

“Lo que sobre todo importa aquí es notar que algunos deseos profundos del soñante -los que tendrían a expresarse en el lenguaje figurado de los sueños- pueden encontrar obstáculos en el soñante mismo, por lo que deben disimularse de alguna manera. Todo esto hace pensar que en la formación de muchos sueños interviene una especie de censura interior que sirve para volver los deseos latentes, en su expresión final, menos alarmantes y, por esto, más aceptables para la conciencia misma del soñante. El termino censura fue introducida precisamente por Freud para indicar esta instancia, o función psíquica.”²

Los mecanismos de elaboración onírica más importantes son la simbolización, el desplazamiento, la condensación y la dramatización. El descubrimiento y comprensión de los mecanismos de elaboración onírica son fundamentales para el psicoanálisis, puesto que nos ofrecen las claves para el acceso al inconsciente de las personas.

“Los sueños tienen a menudo (más bien casi siempre) dos aspectos o contenidos diferentes. Llamaremos, con Freud, contenido manifiesto al aspecto más superficial del sueño, aquel al que solemos referirnos cuando contamos un sueño o tomamos nota de él, y contenido latente al aspecto más

² Servadio, E. (1961). Los Sueños. En E. Servadio, *La "censura" onírica* (pág. 24). Mexico DF: HISPANO-AMERICANA.

intrínseco y profundo, aquel que resulta después de haber traducido e interpretado el sueño.”³

Entonces, la interpretación de los sueños es el arte y la técnica de establecer significado a los distintos componentes, elementos e imágenes que aparecen en ellos. En la antigüedad, el desciframiento de los símbolos oníricos buscaba revelar un mensaje divino. A principios del siglo XX y a partir de los desarrollos teóricos del psicoanálisis, la interpretación de los sueños se orientaba a revelar contenidos inconscientes y pasaba a ser una técnica, utilizada hasta la época actual no solo por los psicoanalistas, sino por diversas vertientes de la psicología clínica.

La interpretación misma como técnica psicoanalítica que incluye, pero abarca más allá de la interpretación de los sueños, es una actividad psíquica que engloba diversos procesos posibles que van desde la simple asignación de significados para intentar explicar algo, hasta el delirio de interpretación, tan frecuente como fenómeno psicótico.

“Para el psicoanálisis, la interpretación de los sueños es una herramienta poderosa en la exploración del inconsciente. La idea de que el sueño puede y debe ser interpretado tiene también sus defensores entre autores hebreos antiguos, como Rabino Chisda (“un sueño no interpretado es como una carta no leída”). En el Talmud se da mucha importancia al estado de ánimo del que sueña, a la fase del descanso en que el sueño ha ocurrido, al simbolismo en los sueños y a los sueños que se repiten de manera muy parecida a lo que se hace hoy en día.”⁴

³ Servadio, E. (1961). Los Sueños. En E. Servadio, *"contenido manifiesto" y "contenido latente" del sueño* (pág. 21). Mexico DF: HISPANO- AMERICANA.

⁴ Servadio, E. (1961). Los sueños . En *el pensamiento hebreo. el pensamiento medieval* (pág. 5). Mexico DF: HISPANO-AMERICA.

Cuando los niños sueñan algo que recuerdan con intensidad, al principio, les parece que lo han vivido, convirtiéndose el sueño una realidad paralela. A menudo, muchas de las situaciones que, tanto los niños como los adultos viven en los sueños, parecen pura ficción, todas ellas están sujetas a muchas interpretaciones si exploramos el significado de los sueños.

Para aprender a soñar es muy importante animar a los niños a que recuerden y presten atención a sus sueños, pues desde muy pequeños tienen la mente mucho más abierta. Debido a esto es indispensable que el adulto comparta con el niño sus sueños, de esta manera, ellos también tendrán la confianza de contar los suyos, ya que muchas veces el subconsciente es el que se expresa a través de los sueños mostrando preocupaciones o miedos que la parte consciente no exterioriza o manifiesta.

Por tanto hay que tomar en cuenta sus sueños ya que estos expresan su realidad, aquello que les está sucediendo internamente, mezclándose así imaginación, ficción y elementos reales. Lo que realmente importa de los sueños no son las escenas en sí mismas, sino las sensaciones que producen en el niño y que son las que pueden abrir la puerta de lo que está ocurriendo en su interior, eso que no vemos durante el día.

I.2 ¿En qué sueñan los niños del campo?

Diego Dután, 2013

Según la psicóloga María Augusta Vega, el entorno diferente en donde viven los niños del campo determina que el desarrollo de su imaginación se dé de una manera más amplia, a diferencia de los niños de la ciudad, que están rodeados por un entorno algo agobiante. Los sueños de estos niños van más allá de una clara mirada a lo que les está sucediendo internamente.

A continuación redactaremos la Interpretación de los dibujos de niños del campo hechos en base a sueños según la entrevista hecha a la psicóloga María Augusta Vega:

- En el siguiente dibujo, el campo es un mundo donde todo parece grande, sin importar lo que pueda ser o representar. Los niños en este entorno intentan alcanzar algo que les parece imposible, dentro de ellos se expresa esa necesidad de lo inalcanzable.

- En este otro, el campo representa aislamiento, la soledad y la inmensidad dentro de la naturaleza, mientras que la mariposa representa la fragilidad interior, la cual no le permite encontrar su camino al exterior.

- En este dibujo, se puede notar que en la casa de este niño existe una tensión familiar. La ventana dibujada permite ver cómo el niño anhela poder expresar lo que no se le permite dentro de casa, sus sentimientos. La sucesión de las plantas expresa lo inalcanzable.

- En el siguiente dibujo, a este niño le hace falta un momento donde él pueda jugar, ya que se siente reprimido internamente.

Gonzalo, un niño de diez años de la comunidad de Solano, perteneciente a la provincia del Cañar, nos cuenta uno de sus sueños:

“Una vez soñé que corría por el cerro con mis amigos en la noche, pero no sabíamos hacia dónde. Estaba muy oscuro y no podíamos ver nada, hasta que uno de mis amigos desapareció y no sabíamos dónde se había ido. Me dio mucho miedo porque escuchamos ladrar a unos perros hasta que de repente ya estábamos en otro lugar junto a unas vacas que empezaron a seguirnos”.

I.3 ¿En qué sueñan los niños de la ciudad?

Diego Dután, 2013

Durante la entrevista la psicóloga Vega explica que; el entorno de la ciudad reprime a los niños, la falta de atención de los adultos a sus preocupaciones involucra a los infantes en un ámbito donde sus sueños van más allá de un anhelo o una necesidad.

Echemos un vistazo a la interpretación de los dibujos de niños de la ciudad en base a sus sueños, según la mencionada psicóloga:

- El dibujo expresa que este niño vive en un ambiente de soledad. Se nota que es muy sensible por dentro, ya que el mar que dibuja se encuentra sereno, aunque algo en el fondo lo perturba.

- En este otro dibujo se ve que el niño expresa falta de afectividad dentro de su hogar. Se nota un alejamiento entre el adulto y el niño, y no puede permanecer en el sitio en donde le gustaría estar. Ansía poder volar hacia algún lugar.

- Soledad y afecto es lo que le hace falta al niño del siguiente dibujo, pero esa sonrisa que lleva dentro le permite continuar en su mundo.

Sofía es una niña de 9 años que vive en la ciudad de Cuenca y nos narra uno de sus sueños:

“Estuve viajando con mis abuelos a la playa pero yo era la que manejaba el carro, cuando de repente sentía que el carro se elevaba y podía volar cruzando las nubes. Cuando me desperté me puse a reír, pero todo ese día estuve molesta porque no vi el mar”.

I.4 ¿En qué sueña un niño pobre?

Diego Dután, 2013

María Augusta Vega explica que la falta de recursos en el entorno del niño, sus necesidades y sus sueños afectan su estado anímico, resultando una necesidad que va más allá de cualquier cosa.

Veamos la interpretación que hace la psicóloga sobre dibujos de sueños de niños pobres:

- Este dibujo expresa las polaridades en la vida del niño que hizo este dibujo: lo bueno o lo malo. Es interesante ver cómo ellos interpretan las diferencias de su entorno, cómo esa claridad del día va oscureciendo paulatinamente.

- En el siguiente dibujo podemos ver la tristeza que lleva reprimida el niño en su interior, un llanto que cubre lo que no está presente.

- El siguiente dibujo refleja que en el interior del niño existe una confusión, tendencia a la impulsividad y falta de control emocional.

Luis es un niño de 10 años que vende caramelos en los alrededores del estadio Alejandro Serrano Aguilar. Con timidez y miedo nos cuenta sonriendo uno de sus sueños:

“Estaba sentado en la vereda y no podía levantarme, estaba como pegado en el piso y quería salir a jugar con otros niños que estaban en el parque, hasta que apareció un helicóptero con una soga y me jalaron para despegarme del piso. El helicóptero aterrizó y corrí a subirme para manejar porque me perseguían, y luego ya me desperté, algo más paso pero no recuerdo.”

I.5 ¿En qué sueña un niño huérfano?

Jalil Rezayee, Cuatro niños huérfanos, 23/11/2010,

<http://blogs.elcorreogallego.es/al-norte-del-norte/2010/11/23/huerfanos/>

En la entrevista con la psicóloga Vega, los niños que no tienen un entorno familiar estable manifiestan un problema de personalidad y autoestima que agobia a su imaginación, reflejando en sus sueños lo que desean o el temor que sienten internamente.

A continuación nos remitiremos a la interpretación de los sueños en base a los dibujos de estos niños por parte la psicóloga:

- Este dibujo es de un niño huérfano de padre, cuya madre tiene dependencia a las drogas. Se nota la oscuridad en su interior, no se siente seguro y su temor se va haciendo cada vez más grande.

- Este es el dibujo de una niña huérfana que fue retirada de su hogar porque su madre es alcohólica. Se nota que existe en esta niña un desorden en su imaginación y que observa al mundo como algo violento.

- Una niña huérfana, de padres alcohólicos, representa en este dibujo la agresividad que siente por dentro. Se nota en ella una conducta impulsiva.

- Al niño autor del siguiente dibujo lo abandonaron sus padres por falta de recursos. Se puede notar que existe tranquilidad en su vida. Teme salir de esa casa por el miedo de lo que exista fuera.

- En este otro dibujo la psicóloga nota que existe inseguridad en el niño, las manchas expresan miedo y depresión. En medio de las sombras hay algo que lo tranquiliza.

Los niños y niñas huérfanos carecen de la primera fuente de protección que se representa en la familia, en el hogar, en la madre. Esta puede tratarse de una situación permanente o transitoria y abarca casos de niños y niñas que han sido separados de sus familias por causa del alcohol, drogas, maltrato y abandono. La separación de los progenitores y parientes es casi siempre perjudicial para el bienestar general y el desarrollo infantil, produciendo en niños y niñas traumas físicos, mentales y limitaciones en su desarrollo cognitivo y emocional.

I.6 ¿En qué sueña un niño que lo tiene todo?

Cathy Fulop, www.entremujeres.com

Para la Psicóloga María Augusta Vega, los niños que tienen una vida normal en su entorno familiar tienen otra manera de ver el mundo y cierta paz interna, lo cual les hace sentir que no hay límites para ellos.

A continuación se reproduce la interpretación de dibujos de estos niños basados en sus sueños, por parte de la psicóloga:

- En este dibujo muy claramente se puede observar cómo el niño en su interior anhela un momento de descanso. La mariposa representa libertad.

- Este dibujo expresa que existe libertad en el mundo interior de la niña que lo dibujó. Esto le permite mostrarse tal y como ella es.

Belén, una niña de once años de edad y sin problemas económicos en su hogar, con una familia estable, nos cuenta uno de sus sueños:

“Estaba con mis hermanos y mis papás jugando en el parque con una pelota de muchos colores, pero yo era la única que no podía coger la pelota. Me enojé y salí volando; podía viajar a cualquier lugar... y luego desperté”.

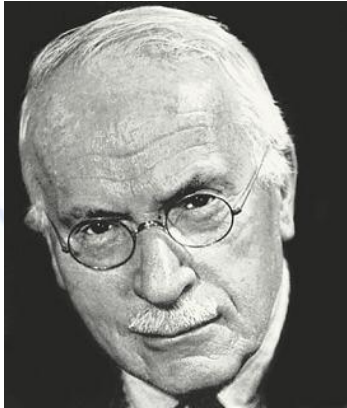
En el proceso de investigación sobre los sueños de los niños fue muy interesante descubrir cómo el entorno en donde viven influye mucho en su inconsciente, plasmando distintas imágenes que representan sus sentimientos y lo que el niño vive internamente: sus anhelos, deseos, miedos, alegrías.

Es muy difícil conseguir que un niño comente sus sueños con un desconocido, por lo que se realizaron actividades lúdicas como juegos, mímicas y dibujos para obtener la confianza del niño.

Fue muy enriquecedor descubrir lo que un niño sueña, ver lo que ellos viven internamente ya que el suyo es un mundo de historias espontáneas. En sus sueños las imágenes no siempre son las mismas y desaparecen en cualquier momento.

CAPÍTULO 2: ARQUETIPOS

Carl Gustav Jung, PSICOLETRA ZARAGOZA psicoletra.blogspot.com

Jung nos habla de la importancia del mundo del inconsciente, incluso por encima de lo consciente, bajo la teoría de los arquetipos y su influencia en el ser humano.

Los arquetipos, nos dice, operan en la vida de todo ser humano produciendo un impacto directo sobre su psicología: Estos funcionan como patrones profundos a partir de los cuales se configura la estructura individual. Así llegan a nuestra consciencia, siendo manifestaciones concretas y particulares.

Los arquetipos aparecen en forma de personajes de mitos, sueños y cuentos de hadas, y se manifiestan a través de sensaciones o imágenes que suelen ser parte de nuestro inconsciente personal.

“Los sueños contienen imágenes y conexiones de pensamientos no producidos por nosotros con intención consiente. Aparecen espontáneamente, sin nuestra intervención, representando de este modo una actividad psíquica no sometida al libre albedrío. Por lo tanto, el sueño es un producto natural de la psique, por cuya razón es lícito que de él esperemos cuando menos unos

indicios, unas insinuaciones referentes a ciertas tendencias básicas del proceso anímico.”⁵

Barco de cristal, Cuentos y arquetipos - cristalyfresas.blogspot.com

Jung manifiesta que lo arquetípico motiva la conducta, los sentimientos y los pensamientos humanos. Los arquetipos son los constituyentes esenciales de todo el espectro de aquello que concebimos como naturaleza humana.

Podemos encontrar algunos arquetipos como “la sombra”, representado en un individuo que no quiere que se lo conozca. Se representan así los defectos, los malos recuerdos, las angustias, las experiencias dolorosas, etc. Es la parte negativa de la personalidad que aparece en los sueños con imágenes de sujetos transgresores.

De igual manera encontramos el arquetipo del “héroe” que es el personaje que supera obstáculos y salvaguarda de situaciones difíciles. Usualmente se embarca en algún tipo de misión, ya sea física o espiritual.

⁵ Jung, D. C. (1933). INCONSCIENTE PEPRSONAL E INCONSCIENTE COLECTIVO . En D. C. Jung, *EL YO Y EL INCONSCIENTE* (pág. 57). BARCELONA, ESPAÑA: LUIS MIRACLE,S.A.-BARCELONA.

Otro arquetipo es el del “mago” como sinónimo del viejo sabio. Es visto de igual manera como el hechicero que ilumina con la luz del sentido las caóticas oscuridades de la vida pura. Es el iluminador por excelencia.

2.1 Psicología infantil

“La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y animales. La palabra proviene del griego: *psico-* (actividad mental o alma) y *-logía* (estudio). Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual. Existen muchas corrientes psicológicas, pero seguramente la escuela de la psicología más conocida es la cognitiva, que estudia el acto de conocimiento (la forma en que se comprende, organiza y utiliza la información recibida a través de los sentidos). Así, la psicología cognitiva estudia funciones como la atención, la percepción, la memoria y el lenguaje.”⁶

La psicología infantil nos ayuda a entender e interpretar los tipos de conducta de los niños, sobre todo cuando presentan cambios de características depresivas o agresivas. Existen factores que intervienen en el comportamiento de los niños como la edad. Hay situaciones en las que puede ser normal observar ciertos tipos de comportamientos así como existen otras en las que estas algunas conductas no son las apropiadas para la edad del niño.

La mayoría de los padres consideran que dialogando con sus hijos la situación problemática que viven puede mejorar. También creen que reprimiendo su conducta o castigándolos generarán cambios en ellos.

⁶ Solergibert, F. (n.d.). *SERVI SALUD salud y desarrollo personal*. Retrieved 09 19, 2013, from la interpretacion de los sueños: <http://www.servisalud.com>

La psicología infantil dentro de este trabajo escénico es muy importante para lograr un punto de partida al momento de entablar un acercamiento y comunicación con los niños, es decir como este trabajo escénico logra tener una conexión con la simbología del mundo infantil para inmiscuirla en el montaje.

2.II Análisis de la simbología de los sueños.

Los sueños son productos involuntarios de la psique. Se nos presentan, la mayoría de oportunidades, como un desconcertante conjunto de imágenes y sensaciones, que pueden ser familiares o no, pero que de igual manera traen una enseñanza.

“Un sueño es una narración y, a menudo, una narración muy condensada que abarca una imponente cantidad de material con multitud de significados, que para descifrarlos incluso el sistema de símbolos especializados es insuficiente. De todas formas, muchos de los símbolos que aparecen en los sueños están asociados con los arquetipos universales; sus significados exactos pueden ir mutando, dependiendo de la psicología de la persona que los ha soñado y del contexto donde han aparecido en el sueño. Es por esta razón que los llamados diccionarios de sueños, los cuales pretenden dar interpretaciones objetivas de cada escenario de un sueño, tienen un valor limitado.”⁷

Dentro de los sueños existen distintas imágenes y símbolos que adquieren varios significados al momento de interpretarlos. Por tal motivo se ha buscado introducir algunos de estos significados, basándonos en diferentes definiciones de los sueños, además de aplicar una búsqueda o interpretación personal según lo investigado en el transcurso del proceso.

- **Baúl:** Cuando existen sueños en los que aparece un baúl, estos denotan una vuelta al pasado o a lo guardado internamente.

⁷ Solergibert, F. (s.f.). *SERVI SALUD salud y desarrollo personal*. Recuperado el 19 de 09 de 2013, de la interpretación de los sueños: <http://www.servisalud.com>

- **Cometa:** El soñar con una cometa, sugiere que tienen grandes ambiciones y metas, es simbólico de lo espiritual y la conciencia.
- **Escalera:** Soñar con escaleras significa que se producirán cambios muy importantes en la vida del soñante o se está atravesando una etapa de transformación, estos cambios pueden ser tanto a nivel interno como externo.
- **Espejo:** Soñar con un espejo y con su propio reflejo significa, que está pensando en su ser interior. La imagen que ve en el espejo refleja la forma en la que se percibe a sí mismo, se identifica a menudo con el alma o espíritu de la persona.
- **Paraguas:** Soñarse con un paraguas o sombrilla es anuncio de problemas y situaciones desagradables, Para ver un paraguas en su sueño, sugiere que usted está poniendo un escudo contra sus emociones y tratando de evitar el trato con ellos. También es un símbolo de la seguridad emocional.

Todo este análisis realizado sobre el significado de los sueños, tanto en la simbología de elementos, permite plantear el enlace adecuado para la creación escénica. Dentro de todo el proceso investigativo se pudo descubrir un lenguaje escénico, no representado aún, con un bagaje de imágenes y emociones que no son apreciadas ni tomadas en cuenta, tanto en la vida social como en el trabajo escénico actual. Todos los sueños recopilados permiten delimitar la idea de una historia no narrada. Así se pudo descubrir cómo este lenguaje, no introducido hasta ahora, puede ser insertado de una manera en la que el espectador sienta y se identifique con lo que se busca representar.

La herramienta principal para el trabajo escénico que pretendemos forjar son los significados de los sueños, ya que de ahí se tomarán los elementos adecuados para introducirse dentro de la puesta en escena

2.III Estudio sobre la simbología de los dibujos infantiles

Martin 2013

“¿Tienen los dibujos infantiles un valor diagnóstico? Siendo los dibujos de los niños su medio más importante de comunicación y expresión, son más reveladores y duraderos que las palabras. Esto les asigna un valor considerable a la hora de diagnosticar o trabajar por interpretar. El dibujo, sin el niño en relación, sólo posee un débil valor informativo. Los dibujos seriados de un mismo niño nos pueden indicar muchas cosas en relación a lo que le pasa y siente, así como proporcionarnos datos importantes de progresos, detenciones o regresiones. Como los dibujos son menos susceptibles que las palabras a estar influenciados por las defensas, pueden decirnos mucho más que las palabras para llevarnos a comprender al niño y sus problemas, al proyectar aspectos importantes de sus deseos ocultos.”⁸

El trazo en el dibujo de los niños nos muestra su personalidad, y a través de los mismos se puede observar sus inseguridades, preocupaciones, energía, y demás rasgos definitorios

El niño improvisa a la hora de dibujar. Los niños dibujan las cosas en el orden en el que pasan por sus cabezas. Lo último en dibujar será aquello a lo que le prestan menos atención o incluso algo que desprecian de igual manera son importantes las omisiones que, aunque estén hechas de manera inconsciente, corresponden a aquello que no les agrada.

⁸ Sem. *Práctica Educativa*. (09 de 11 de 2007). Recuperado el 19 de 09 de 2013, de Qué significado tienen los dibujos de los niños: <http://practicaeducativa.wordpress.com>

Existen varios parámetros sobre el tamaño que tiene el dibujo en comparación a la hoja. Un dibujo bien esparcido, que llena la hoja entera, mostrará que el niño se siente seguro de sí mismo; al contrario, si ocupa una pequeña parte, puede indicarnos lo contrario, o también que el niño necesita poco espacio para expresarse.

Si hablamos del tamaño de cada objeto del dibujo, debemos aclarar que los niños no tienen definido el concepto de la proporción y siempre se observarán partes más grandes de lo que debería ser. Sin embargo un elemento claramente desproporcionado es algo a lo que hay que prestar atención.

Normalmente se dice que un dibujo de gran tamaño o una parte específica sobresaliente en este parámetro, denotará algo que al niño le importa. Sin embargo cuando es exagerado esto puede significar agresividad o temor.

Muchas veces los colores utilizados por el niño no se corresponden a la realidad. El pintar el tronco de un árbol de color morado y las hojas rojas no significa que tenga algún tipo de problema creativo. Los niños utilizan el color que más les apetece utilizar, aunque hay también que tomar en cuenta que cada color tiene un significado.

Las imágenes encontradas en los dibujos son representaciones de sentimientos y emociones que el niño vive, por tal motivo serán utilizadas dentro del montaje para plasmar en escena lo que sucede dentro del inconsciente.

CAPÍTULO 3: TEATRO FÍSICO

Archive for the 'teatro físico' tag, <http://www.tea-tron.com>

Al Teatro Físico se lo conoce como una rama del Teatro Contemporáneo, en el cual se destaca un lenguaje corporal como principal motor de la dramaturgia del espectáculo teatral, por sobre el texto y la narrativa.

Algunos de sus elementos datan de la antigüedad, en la que los ritos teatrales de Oriente y Occidente lograron la transformación del cuerpo cotidiano, en cuerpo escénico no cotidiano.

La antropología Teatral estudia al ser humano en situación de representación, descubriendo su comportamiento y logrando una presencia escénica y una energía muy alta; para todo esto el intérprete debe ir conociendo progresivamente su cuerpo.

El teatro físico busca que mediante esta energía el cuerpo elabore una actividad extra cotidiana. Todo esto se puede lograr con un trabajo corporal muy fuerte y de igual manera con una fuerza retenida, con movimientos pequeños que no necesariamente tienen que ser realizados con gran esfuerzo, pero sí estimulando elementos tales como la dilatación corporal.

3.1 Técnicas basadas en los estudios de Eugenio Barba y Anne Bogart

Eugenio Barba.

Eugenio Barba nació en Italia en 1936. Estudió teatro en la Escuela Teatral de Varsovia y posteriormente se unió a Jerzy Grotowski con quien se educó durante tres años. Durante este periodo viajó a la India, lugar donde adquirió varios conocimientos sobre el Kathakali, lo cual le sirvió para la creación de nuevos ejercicios y técnicas en cuanto a la preparación del actor.

En su trabajo, Eugenio Barba busca que surja en el actor su creatividad y sensibilidad, trascendiendo con un cuerpo potente para tener presencia escénica y una propuesta actoral propia. El intérprete debe ir conociendo su cuerpo a lo largo de su trabajo, a través de ejercicios que le ayuden a mejorar su peso, equilibrio precario y cambio de ritmos.

- **Sats:** Es el punto de partida de la acción; el punto en el que empieza el movimiento y, a la vez, es la oposición del sentido en el cual se desarrolla la acción.
- **Partitura:** Es una secuencia de movimiento fija y de naturaleza repetitiva, siendo su estudio un campo de investigación sobre el movimiento y la energía.
- **Renovación diaria:** Dentro de este proceso no hay pedagogía ni plan de trabajo, sino que, en su quehacer diario, el actor reafirma su decisión de trabajar.

- **Centro:** Nos habla de la búsqueda de un eje que nos sostenga, es decir, se trabaja a partir de nuestro centro y de ahí surgirán todas las posibilidades de movimiento. El eje es interno (mental y emotivo). Es el momento previo al entrenamiento, en el que el actor trabaja sin ningún estímulo, con "la mente en blanco".
- **El equilibrio precario:** Implica el abandono de la técnica cotidiana del equilibrio basada en el menor esfuerzo para ingresar en un equilibrio de lujo que dilata las tensiones del cuerpo, un equilibrio precario, frágil, inestable. Son múltiples las técnicas para lograr este desequilibrio; pero en general se tratará de reducir la base de sostén del cuerpo, ya sea modificando la posición de las piernas y las rodillas (caminata "sin caderas" o de "cadera rígida" de los actores de algunas formas del teatro oriental) o bien alterando los apoyos de los pies.
- **La danza de las oposiciones:** Para conferirle suficiente energía a su propia acción, el actor debe construirla como una danza o un juego de oposiciones, es decir como la consecuencia de una tensión entre fuerzas opuestas. Así en el teatro el actor no debe imaginar que encima de él hay un círculo de hierro que lo tira hacia arriba y contra el cual debe hacer una resistencia para mantener los pies sobre el suelo. La energía del actor no está caracterizada por un exceso de vitalidad o por grandes movimientos, sino por el juego de las oposiciones. Y agrega Barba que la danza de las oposiciones se baila en el cuerpo, antes que con el cuerpo y no se manifiesta necesariamente en movimientos en el espacio.

Anne Bogart.

Anne Bogart nació en 1952 en Newport (Rhode Island). Después de licenciarse en Letras en el Bard College se doctoró en la Universidad de Nueva York en 1977. Fue directora artística del Trinity Repertory Theater, así como presidenta del Theatre Communications Group, una organización para el fomento del teatro profesional sin ánimo de lucro. Junto con el director japonés Tadashi Suzuki fundó en 1992 el SITi (Saratoga Internacional Theater Institute) que estaba orientado a la creación de nuevas obras, a la formación de jóvenes profesionales y a la colaboración internacional.

“Los nueve puntos de vista” es una filosofía traducida a una técnica para artistas de formación, conjunto de construcción, y la creación de movimiento por el escenario. Los Puntos de Vista es un conjunto de nombres que se otorga a ciertos principios de movimiento a través de tiempo y espacio; estos nombres constituyen un lenguaje para hablar de lo que sucede en el escenario.

El método y puntos de vista en los que trabaja Anne Bogart y la Compañía SITi Suzuki, son los que se encargan de fomentar la flexibilidad y la libertad en la exploración de los instintos, además de promover una gama de versatilidad más allá de las limitaciones de su naturaleza habitual. Este trabajo continuamente despierta

la expresividad de la mente, el cuerpo y el espíritu, abriendo un sinnúmero de posibilidades como aquellas existentes en la experiencia humana en general.

“Los puntos de vista que se trabajan son:

TIEMPO DRAMÁTICO: Tempo, Duración, Repetición, Respuesta Kinésica.

ESPACIO DRAMÁTICO: Forma Corporal, Gesto, Relación Espacial, Arquitectura.

- **Tempo:** La velocidad con la que ocurre un movimiento. Algo rápido o lento que ocurre en el escenario.
- **Duración:** Habla de por cuánto tiempo se da un movimiento o secuencia de movimientos. Duración, en términos de perspectivas de trabajo, específicamente se refiere a la duración de un grupo de personas que trabajan juntas o la permanencia dentro de un sector determinado de movimiento antes de que cambie.
- **Respuesta kinésica:** Es la reacción espontánea a un movimiento que se produce a partir de estímulos o sonidos.
- **Repetición:** Habla de la duplicación en el escenario. La repetición incluye la repetición interna (la repetición de un movimiento dentro de su propio cuerpo) y la repetición externa (la repetición de la forma, el ritmo, el gesto, etc.)

Puntos de vista del Espacio.

- **Forma:** El contorno del cuerpo (o cuerpos) puede ser dividido en líneas, curvas y una combinación de líneas y curvas. Además, la forma puede ser estacionaria o con movimiento a través del espacio. Por último, la forma se puede manifestar de tres maneras: el cuerpo en el espacio; el cuerpo en relación a la arquitectura de una forma y el cuerpo en relación con otros cuerpos forjando una forma.
- **Gesto:** Se trata de un movimiento que involucra una o varias partes del cuerpo. Los gestos se pueden hacer con las manos, los brazos, las piernas, la cabeza, la boca, los ojos, los pies, el estómago, o cualquier otra parte o combinación de partes que se

pueden aislar. Arquitectura el entorno físico en el que se está trabajando y cómo la conciencia de que afecta el movimiento.”⁹

3.II Metodologías para la construcción dramática y puesta en escena.

Concepto de Dirección.

Entrenaremos con técnicas basadas en el trabajo del Odin Theatre de Eugenio Barba y los puntos de vista de *Anne Bogart* para generar un proceso de investigación y creación teatral en la que el intérprete pueda desplegar su construcción en un dispositivo escénico y en su propio imaginario.

Mediante la investigación sobre los sueños en los niños que fueron recopilados mediante entrevistas, juegos y pintura, además de las técnicas teatrales de Eugenio Barba y Anne Bogart trabajadas con los intérpretes, se logró crear una dramaturgia que permite mostrar lo que sucede en el inconsciente de los niños, factor que no siempre es tomado en cuenta.

De la misma manera se trabajará con una serie de elementos visuales como las caricaturas infantiles con el fin de acercarse a un lenguaje cándido, el cual permitirá encontrar formas definidas en los gestos del rostro y del resto del cuerpo de los actores, para así ir creando estructuras visuales escénicas integrales que expresen un lenguaje de imágenes que evoquen en el espectador, tanto adulto como infantil, distintas sensaciones emociones y recuerdos.

La metodología de dirección que se trabajará con los actores se basa en la creación de narraciones que involucren al gesto y al movimiento antes que a la palabra, priorizando de esta manera las imágenes corporales y sus poéticas, logrando

⁹ Bogart, A., & Landua, T. (s.f.). *Theatre Communications Group*. Recuperado el 01 de 10 de 2013, de <http://calleflygare.se/wp/wp-content/uploads>

además introducir al público a diversas atmósferas oníricas y mágicas mediante la relación que se forjará entre el actor y los elementos escénicos.

Ejercicios de antropología teatral (Eugenio Barba):

- Elevar la energía
- Dilatar la presencia escénica (proyectar)
- Sustener el peso
- Lograr respuestas emocionales
- Realizar técnicas de improvisación física
- Crear secuencias con principios básicos

Se practicarán desplazamientos por ritmos tomando en cuenta la respiración. Los “Puntos de Vista” escénicos referidos al tiempo dramático serán: tempo, duración, repetición y respuesta cinética. Los que se refieren al espacio dramático, según la clasificación de Bogart serán: forma corporal, gesto, relación espacial y arquitectura. Los actores en definitiva articularán su trabajo físico, su participación en el proceso de montaje y en las representaciones a través de los mencionados puntos de vista.

Ejercicios:

- Respuesta kinésica o el impulso del movimiento para la creación escénica (correr – saltar – acostarse)
- Tiempo: sincronización del movimiento
- Repetición de las acciones
- Gesto social: El que podemos entender sin necesidad de hablar, por ejemplo el saludar, las señales con las manos para denotar expresiones reconocidas universalmente.

- Gesto personal: Como el rascarse la oreja o la nariz. También se trata de aquellos detalles que las personas adoptan como propios.

- Gesto expresionista: Es el gesto llevado a su máxima potencia, agrandando los músculos, haciendo caras gigantes o muy descompuestas, utilizando grandes rasgos.

- Arquitectura: Significa jugar con los elementos físicos. Foto de un trabajo usando arquitectura

Ejercicios mediante la investigación

- Mediante el trabajo de investigación psicológico del significado de los dibujos se trabajará la corporalidad de los actores para la creación de sus personajes.
- Para la creación de texto, a partir del trabajo con los dibujos y el propio imaginario de los actores, se introducirán diversas historias.
- La construcción de imágenes y acciones se realizará desde un trabajo basado en el cuerpo.
- Se llevará a cabo una investigación y seguimiento de los gestos en los niños.

De la misma manera, para que este trabajo tenga resultado en la creación dramática, el *training* del actor se irá transformando para el proceso creativo; el *training* del actor se basará en un entrenamiento de investigación con el cuerpo y mente del intérprete.

Ejercicios:

- Manejo de la energía (cadera)
- Desarrollo del trabajo con las acciones físicas y la liberación de las resistencias.

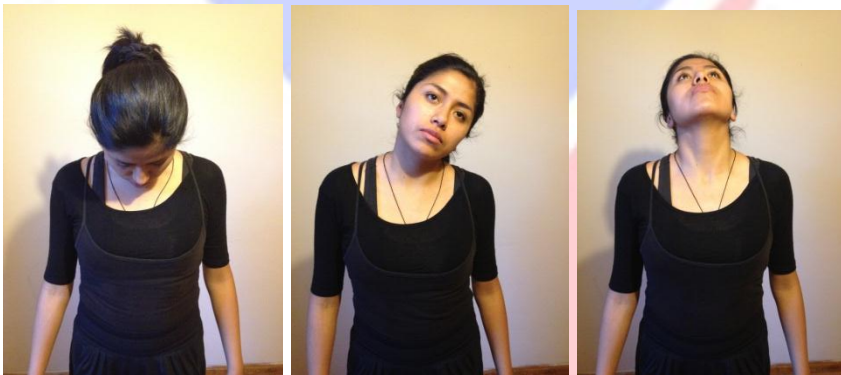

- Despliegue de la voz.

Itinerario de entrenamiento:

- **Ejercicios de calentamiento:** Buscan generar soltura del cuerpo y articulaciones para comenzar un trabajo.

- Movimiento a través del espacio realizando giros de la cabeza y cuello:

- Giros circulares de los hombros:

- Movimiento circular del tórax:

- Movimiento circular de la cintura:

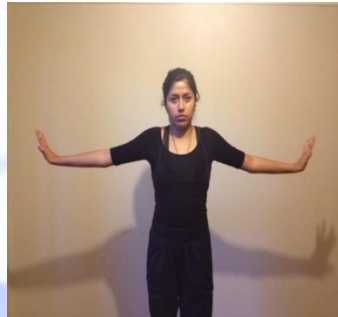

- Calentamiento de muñecas, rodillas y tobillos:

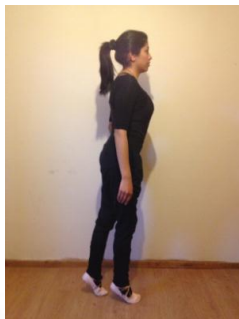

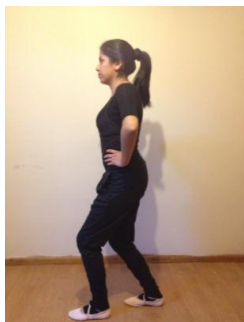
- Trote rápido en círculo y en varias direcciones.
- Caminata rítmica, manteniendo los brazos en rotación:

- Trote en puntas de pie, con el fin de obtener una sensación de fluidez y control de peso:

- Caminata con las manos en las caderas y las rodillas inclinadas:

- Caminata con las rodillas inclinadas, tomándose los tobillos:

- Caminata con las rodillas inclinadas, sosteniendo los dedos de los pies:

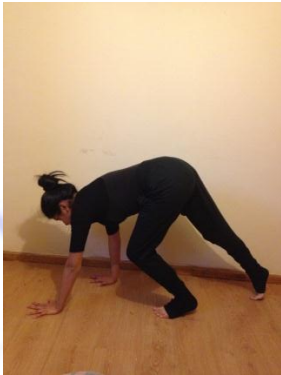

- Caminata con las manos extendidas al frente y las piernas rígidas, como si fueran “de palo”:

- caminar como oso por el espacio, girar y caminar como cangrejo con el pecho al cielo e intercalarlo continuamente:

- Saludo al sol: Adoptar posición de saludo y exhalar

- Adoptar posición de “alcanzar el cielo” e inhalar:

- Colocar las manos en los pies y exhalar:

- Adoptar postura con la pierna derecha extendida e inhalar:

- Adoptar postura “montaña” y hacer una pausa:

- Adoptar postura de “los 8 miembros” exhalar:

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

- Adoptar postura “cobra” e inhalar:

- Adoptar postura “montaña” y hacer una pausa:

- Adoptar postura con la pierna izquierda extendida y hacer una pausa:

- Adoptar postura “manos en los pies” y exhalar:

- Adoptar postura “alcanzando el cielo” e inhalar:

Ejercicios para relajar los músculos y la columna vertebral

- Imitar a un gato que acaba de despertarse y se despereza.
- Ponerse de cuclillas con la cabeza caída hacia delante y los brazos sueltos entre las piernas.

- Con los pies juntos, flexionarse hasta tocarse las rodillas con la cabeza, flexionar las rodillas y luego estirarlas.

- Ponerse de rodillas, inclinar el cuerpo hacia atrás, posicionando de esta manera la cadera al cielo, hasta tocar el suelo con la cabeza.

- Flexionar las rodillas y soltar el torso hacia adelante, luego balancear los brazos adelante y atrás, siempre con la cabeza relajada.

- **Abdominales:** recostarse con la columna en el piso totalmente estirada, posicionar la planta de los pies en el piso, ubicar las manos en la nuca, elevar los omóplatos hacia el cielo. Hacerlo en cinco series de veinticinco.

- **Flexiones de pecho:** Tres series de quince, y sostenerse con los brazos dependiendo la resistencia del actor.

Este trabajo de investigación corporal físico y conceptual conlleva un entrenamiento orientado hacia una puesta en escena. El proceso es riguroso ya que además del entrenamiento físico es indispensable la atención de los actores.

Sesiones de preparación y ensayo de la obra

Semana 1: del 16 al 20 de septiembre de 2013.

Se asumieron los roles comenzando desde la dirección, se incorporaron nuevos intérpretes al montaje ya que el trabajar con una sola actriz no fue posible lograr mis objetivos.

Dentro de la dirección del montaje estuve a cargo del diseño de iluminación, vestuario, escenografía y sonido, lo cual favoreció a la puesta en escena ya que las ideas que surgían en el proceso se iban conjugando con la propuesta inicial. El lenguaje que se quería poner en escena iba dando resultados.

El trabajar con la actriz fue muy difícil ya que pasaba por un momento sentimental muy fuerte que no le permitía concentrarse dentro de los ensayos, bloqueando toda actividad dentro de la práctica. Por tal razón se realizaron actividades de relajación cada mañana antes de los ensayos como salir a caminar en un parque y absorber todo tipo de energía (creemos que contemplar cosas como ver jugar a los niños, notar sus sonrisas, etc. transmite un sentimiento de paz, y además ayuda al enfoque de la obra). Luego se le pidió a la actriz que saliera a pasear en bicicleta para que de esa manera pudiera despejar su mente y que sus articulaciones comenzaran a soltarse, logrando así que la actriz pudiera entregarse positivamente al trabajo.

Al momento de llegar a ensayar, se le pedía a la actriz que todas las malas energías y los problemas se quedasen fuera del aula para que de esa manera el trabajo pudiera ser realizado normalmente sin tensiones ni la intervención de un mal estado emocional.

De esta manera empezó el ensayo con la relajación de cuerpo y mente mediante la ejecución de ejercicios básicos, como estar acostados en el suelo y comenzar a moverse articulando desde la cabeza hasta la punta de los pies, masajear su rostro para eliminar toda tensión.

Luego se continuó con los ejercicios del entrenamiento, tomando en cuenta que se necesitaba elevar el auto estima y la energía de la actriz. En estos días hemos trabajado secuencias de caminatas y trote por el espacio siguiendo por el ritmo que marcaban los aplausos. Con esta actividad se consiguió que el cuerpo se despertara, adaptándose a las situaciones y obligándolo a responder mediante un estímulo para despertar la energía del actor.

De igual manera se trabajó en esa semana el saludo al sol, el desplazamiento por el espacio en forma de cangrejo con la boca hacia arriba, con las manos y pies apoyados en el piso, la elevación de la cadera al cielo, tratando de que se forme una línea horizontal desde el cuello hasta la rodilla. También se trabajó el “oso”, es decir,

imitar el movimiento del animal colocando las manos y los pies pegados al piso desplazándose por el espacio.

Semana 2: del 23 al 27 de septiembre

El trabajo de la siguiente semana fue introductorio a la preparación de la temática del montaje, trabajando en los ensayos las caminatas sostenidas para lograr liberar el pensamiento de la actriz. También se realizó una variación en su ritmo al moverse para encontrar distintas posiciones corporales. Luego se trabajó en una caminata atípica en la que se practicó la deconstrucción del cuerpo de la actriz.

Se trabajaron los gestos del rostro: el estar triste, alegre, sorprendido, con miedo o simplemente jugar haciendo muecas al momento de caminar. Posteriormente se pidió a la actriz que esas muecas que realizaba las vaya trabajando con su manera de caminar, es decir, que produjera una transformación interna y corporal.

Lo interesante de esta semana fueron los resultados que se pudieron encontrar al trabajar algunas partes del cuerpo como los brazos, manos, piernas y pies realizando secuencias de movimiento en donde se pudieron observar imágenes representativas que pudieron introducirse dentro del montaje.

Fue muy duro el trabajo en estas dos semanas debido al mencionado estado de ánimo de la actriz, por lo que se buscaba ir introduciendo ejercicios que permitieran canalizar estas actitudes utilizando la imaginación e improvisación como herramienta. Se le pedía a la actriz que imitase animales como el mono, perro, pollo, tigre y pato tanto en su forma corporal y los sonidos respectivos, revirtiendo de esta forma ese estado emocional. Además se pidió a la actriz que después de realizar el entrenamiento, ejecutara una secuencia de movimientos únicamente en el suelo arrastrándose de un lugar a otro para encontrar una dinámica corporal sin la necesidad de elevar el cuerpo.

Semana 3: del 30 de Septiembre al 4 de octubre

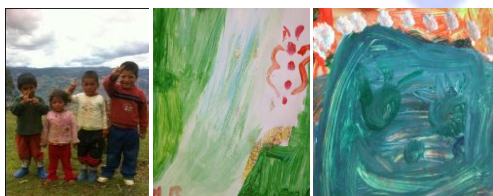

En esta semana se pidió a la actriz realizar todo el entrenamiento como todas las mañanas para que posteriormente realizara historias utilizando tres o cuatro dibujos de niños que plasmaron sus sueños, para así encontrar posibilidades en la puesta en escena.

A menudo él salía a pescar en la noche, y su hijo hacía volar la cometa, junto al árbol dual, que llevaba al mundo inimaginable, donde todo era al revés.

En la montaña había cuatro hermanos que siempre bajaban a jugar con sus amigos. Un día fueron a la cascada de la montaña y se les apareció la mariposa del agua, y les contó la historia del hombre espuma.

Daniela no sabía porque llovía mucho, de pronto se acordó de la historia que le contó su abuelo sobre el volcán de lluvia. Según esta historia, cada vez que un niño lloraba, estas lluvias se transformaban y se convertían de color rojo. Solo si ellos se portaban bien, aparecía un ave que cantaba.

Después de todo este trabajo se revisaron los elementos más representativos dentro de los sueños, como imágenes encontradas dentro de los dibujos, y sobre todo los significados encontrados en los mismos.

Trabajamos con las historias a manera improvisaciones para encontrar un enlace una con otra. Estas permitieron ir construyendo en el transcurso de los días las secuencias de movimientos que fueron formadas por los estados de ánimo que le producían, tanto los dibujos como el significado de los sueños.

Semana 4: del 7 al 11 de octubre

Esta semana, luego de realizar el entrenamiento, iba descubriendo por dónde tenía que ir el montaje. Con la actriz se habló de la idea del baúl, el cual representa el lugar en donde los sueños de los niños están guardados, reprimidos y con temor de ser descubiertos.

Se pidió a la actriz que trabajara una secuencia de movimientos dentro del baúl con algunas pautas, como dejarse llevar por la música sin dejarse ver completamente hasta cuando crea que es necesario abrir el baúl y salir. Es ahí cuando se estableció que la actriz sería el personaje del sueño, un ser que se encuentra encerrado dentro del baúl sin que pudiera ser descubierto.

En el proceso nació la idea de representar algunos de los pasajes de los sueños de los niños: la imagen de la niña jugando con su cometa, el hombre misterioso que trata de esconderse de alguien que lo persigue como su propia sombra que representa el miedo.

Se encontraron algunos problemas al momento de trabajar la secuencia de movimientos. Le pedí a la actriz plasmar un nivel alto y orgánico de alegría. Sin embargo, ella no podía transmitir esa alegría, por lo que se llegó a discusiones que determinaron un alto en el entrenamiento y los ensayos.

Pero para alivio de todos, fuera de montaje se solucionaron los problemas y estados de ánimo que en ese momento afectaban el trabajo de la actriz, manteniendo estable su relación con el director.

Semana 5: del 7 al 11 de octubre

Las cosas estaban funcionando bien, pero un poco demoradas en la adaptación con los otros personajes. Hubo que introducir a tres actores más dentro del trabajo escénico teniendo que comenzar con un entrenamiento fuerte para que se acoplaran al trabajo y pudieran encontrar el lenguaje corporal que se buscó introducir en el montaje. Muy rápidamente las cosas fueron tomando fuerza y sentido y los actores se fueron acoplando enseguida a las indicaciones establecidas. Con ellos se realizaron todas secuencias con distintos matices para enriquecer los movimientos dentro del montaje.

Es ahí cuando la historia ya iba tomando forma y muy claramente se podía notar transiciones tales que los personajes no tenían la necesidad de salir al momento de cambiar de escenas.

Cada actor tenía que trabajar con elementos dentro del montaje como el baúl, la cometa, el chaleco, la corbata, la escalera y la sombrilla, elementos esenciales dentro del montaje por el rol que cumplía cada personaje con su elemento.

Utilizando las técnicas de Eugenio Barba y de Anne Bogart, se fue formando secuencias de movimientos en donde se utilizaron “Los Puntos de Vista” como referencia para cada acción o movimiento que tendría que realizar el intérprete. Se trabajó en cada sesión con principios básicos como el peso sostenido, equilibrios y los impulsos al momento de ir montando.

Semana 6: del 14 al 18 de octubre de 2013

Dramaturgia

Se trabaja el entrenamiento con todo el grupo y posteriormente se va colocando la escenografía para comenzar con los ensayos. Del baúl comienzan a aparecer los pies del primer personaje llamado El Sueño, un personaje muy misterioso que teme ser descubierto. Este va mostrándose por etapas: primero aparece su mano, luego su brazo, luego una parte de su rostro, hasta que se decide a salir por completo, realizando una secuencia de movimientos (movimientos que fueron trabajados de manera lúdica y en base a los principios básicos barbeanos y los puntos de vista de Anne Bogart).

El personaje Juego, que está representado por la actriz, inicia con una secuencia de movimientos suaves, los cuales invocan a la fragilidad del niño y de las personas; luego crea una escena con movimientos más rápidos y fraccionados en relación al sonido y al elemento de la cometa. En esta escena se trabaja la alegría del niño en el juego y su entrega total, pero también hay momentos en los cuales se observa pausas del personaje que demuestran sus temores: soledad, abandono, pobreza, orfandad, y otras carencias que viven en su interior.

El personaje de la Sombra representa la oscuridad, el misterio. Dentro del montaje se desplaza por el espacio demostrando miedo, como si tratase de huir de su propia sombra. Expresa estas acciones con movimientos tensos y a su vez sueltos, con una relajación total, tomando como principios el peso sostenido, tiempo, sincronización del movimiento y repetición de acciones. De igual manera el personaje utiliza dentro del montaje como objeto una escalera, la cual representa un laberinto que debe atravesar.

El personaje de la niña trabaja su cuerpo con movimientos más sueltos y con su rostro totalmente gestual. Representa el nuevo día, utiliza una sombrilla como símbolo dentro del montaje –un escudo para afrontar la vida– mientras suena de fondo el sonido de la lluvia y la tormenta.

Después de estos ensayos sentíamos que algo faltaba y se empezaron a exponer ideas durante el transcurso de las sesiones de esa semana. Evidentemente faltaba trabajar un poco más el peso sostenido, las oposiciones, el juego con los objetos y la intención de la muestra escénica. Se encontraron algunas soluciones durante el proceso creativo: interacción entre los personajes, juegos que apelaban a la sorpresa dentro de escena, etc. Se logró de esta manera subir la intensidad entre personaje y espectador (para el elemento sorpresa y el manejo de objetos y símbolos dentro de la escena sirvieron mucho los aportes de Anne Bogart).

Es así como todos los días después de realizar el training los actores se entregaban por completo con una energía y alegría únicas, logrado un disfrute al momento de los ensayos.

Descripción del montaje:

Personajes:

- “El Sueño” es un ser imaginario que nos transmitirá en escena lo que los niños guardan en su interior: sus anhelos, alegrías, tristezas y temores. Mediante un trabajo gestual y corporal, nos introduce a la obra donde los elementos tienen una significación profunda: el baúl representa el lugar donde se esconden los sueños y los espejos (que utiliza el personaje como parte de su vestuario), son el reflejo de todas las personas. Se procurará expresar lo que el niño tiene en su inconsciente.
- “El Juego” creado para mostrar corporalmente la fragilidad de los niños. Representa la dulzura y la alegría al momento de jugar, mostrando al mismo tiempo su soledad. Trabaja en escena con una cometa.
- “La Sombra” representa la oscuridad y el miedo que envuelve al niño dentro de su inconsciente. No sabe quién es ni hacia dónde va. Trabaja su cuerpo conjuntamente con una escalera que representa un laberinto de distintas emociones y obstáculos.

- “La niña” representa en escena el misterio, el abandono; mas existe en ella cierta esperanza de que lleguen días mejores. Utiliza como escudo una sombrilla, la cual le permitirá continuar por el camino de la alegría.

Escenografía:

- Baúl: elemento utilizado para representar los sueños encerrados dentro de todos los seres humanos, sueños que no siempre son contados o recordados y donde todos esos sentimientos se encuentran reprimidos.
- Cometa: representa el juego y la libertad en el niño, las ansias de volar por alcanzar lo inalcanzable.
- Sombrilla: elemento utilizado como escudo de la niña para soportar las tormentas (entendiéndose como tormenta un símbolo de problemas y traumas).
- Escalera: elemento utilizado para lograr representar el enredo que mantiene el niño en su vida, siendo un laberinto de los temores y de las angustias.

Vestuario:

Para el personaje de “El sueño” se trabajó con un pantalón y un buzo negros, con espejos para así lograr representar que el sueño es parte de cada uno de los espectadores y de la misma manera los espejos fueron tomando parte del ambiente por el reflejo que producían por la luz.

En el personaje de “El juego” utiliza una falda amarilla, tomando en cuenta que ese color representa dentro de los sueños la confianza, la armonía, energía y sabiduría interna.

Con el personaje del “La sombra” simplemente se trabajó con un pantalón y una camisa para posteriormente utilizar un chaleco con una corbata como complemento, ya que él es simplemente un individuo que transita por los sueños.

“La niña” utiliza una falda azul oscura con puntos blancos, el azul representa la tranquilidad y el blanco representa la energía, la paz y la sabiduría.

CAPÍTULO 4: PUESTA EN ESCENA

4.1 Proceso creativo

Para mí como director es importante descubrir qué sucede dentro del inconsciente de las personas y más aun de los niños.

Dramaturgia

Es aquí cuando un individuo desconocido, “La Sombra”, entra en el mundo de los sueños y va caminando por el espacio. “La Sombra” posee las llaves para abrir el baúl en donde se encuentra encerrado “El Sueño”, un personaje lleno de luces que salen de su cuerpo. “El Sueño” explicará quién es y de dónde viene.

El Sueño: ¡Hey! Hola. ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! (encerrado todavía en el baúl)

Música

El baúl empieza a abrirse lentamente ya que el sueño tiene miedo de salir y enfrentar al mundo. Va poco a poco sacando cada una de las partes de su cuerpo hasta llegar a mostrar su rostro. Se atreve a salir para luego realizar una secuencia de movimientos expresando la sensación de estar libre, hasta que se detiene y le cuenta al público.

El Sueño: Hola, hoy te voy a contar una historia que es parte de ti, de ti, y de ti, muchos me llaman el sueño.

Sale del baúl y se recuesta en él hasta quedarse quieto y simplemente ver lo que sucede en el exterior.

El ambiente en escena cambia con una mezcla de ámbar y rosa. El juego aparece en escena y comienza a moverse como una marioneta. Se traslada al ritmo de la música por el espacio mientras juega con una cometa. Sus movimientos van cambiando paulatinamente, volviéndose más rígidos, lo cual le impide seguir jugando. La cometa cae y la niña vuelve a ser una estatua.

Nuevamente el ambiente en escena cambia y se oscurece, la Sombra se encuentra sentada en una silla.

Música.

La Sombra se levanta con movimientos muy rápidos, trata de huir de algo que lo perturba trasladándose por el espacio misteriosamente y subiendo a una escalera en donde realizan secuencias de movimientos. Trata de no ser encontrado y termina colgado de la escalera.

El ambiente tiene un color tenue y aparece la Niña, ella se encuentra junto a una sombrilla. Comienza a gritar muy fuerte. La Sombra y el juego se despiertan y comienzan a correr por el espacio, muy nerviosos. Se juntan y muy detenidamente miran a la niña.

La Niña: empieza a reírse “ja ja ja ja” y posteriormente grita “ahhhh”, hace silencio.

Música

La Niña se desplaza por el espacio realizando una secuencia de movimientos, está muy alegre. Pero el ambiente cambia y una tormenta empieza, haciéndola tambalear. Ella resiste a la tormenta intentando mantenerse en pie. Poco a poco regresa la calma, y la lluvia para.

El Sueño se levanta y abre el baúl para entrar nuevamente en él, luego la Niña muy alegre camina hacia el baúl para también refugiarse. La Sombra misteriosamente se descuelga de la escalera y corre a introducirse en el baúl, al Juego le cuesta trabajo llegar hasta el baúl pero lentamente entra y lo cierra.

Escuchamos una terrible discusión dentro del baúl y la Sombra sale disgustada, ya que no se entendía con los demás personajes quienes querían hacer maldades dentro del baúl. El Sueño manipulaba al Juego y a la Niña.

La sombra: Por qué no lo haces tú, no soporto que las cosas tengan que ser como tú quieres, así que me voy.

El Juego: ¡Oye, ven, no te vayas!

El Sueño: Déjalo, si quiere irse, que se vaya.

Suelta una carcajada y cierra el baúl.

Música

Aparece la sombra nuevamente a escena, sube la escalera hasta llegar a la cima y se queda fijamente mirando al público.

Salen los demás personajes que se encuentran dentro del baúl y se desplazan por el espacio, para posteriormente recostándose en el piso y quedarse dormidos.

Concepto para musicalización:

La música fue escogida para lograr una armonía que permita que el ambiente en escena sea mágico y feliz.

Utilizando de esta manera al grupo Detektivbyran con sus temas E18, Om Du Moter Varg y Nattoppet. Y de la misma manera se utilizó una musicalización con efectos de lluvia y viento.

Concepto de iluminación:

La iluminación dentro del montaje será utilizada para lograr efectos de armonía y de suspenso utilizando colores tenues y fuertes a la vez.

Para todo el trabajo de iluminación se utilizarán #9 par 64

Ficha artística:

Nombre de la muestra: “Sueños”

Dramaturgo: Diego José Dután Tamayo

Director: Diego José Dután Tamayo

Reparto:

- El Sueño: Nataly López
- El Juego: Pamela Torres
- La Sombra: Patricio Peñaloza
- La Niña: Katherine Peñaloza

Escenógrafo: Diego José Dután Tamayo

Iluminación: Fabián Verdugo

Sonido: Fabián Verdugo

Vestuario: Diego José Dután Tamayo

Ficha técnica:

“Sueños”

Puesta en escena sobre los sueños.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Duración: 15 minutos

Creativos:

Dirección escénica: Diego José Dután Tamayo

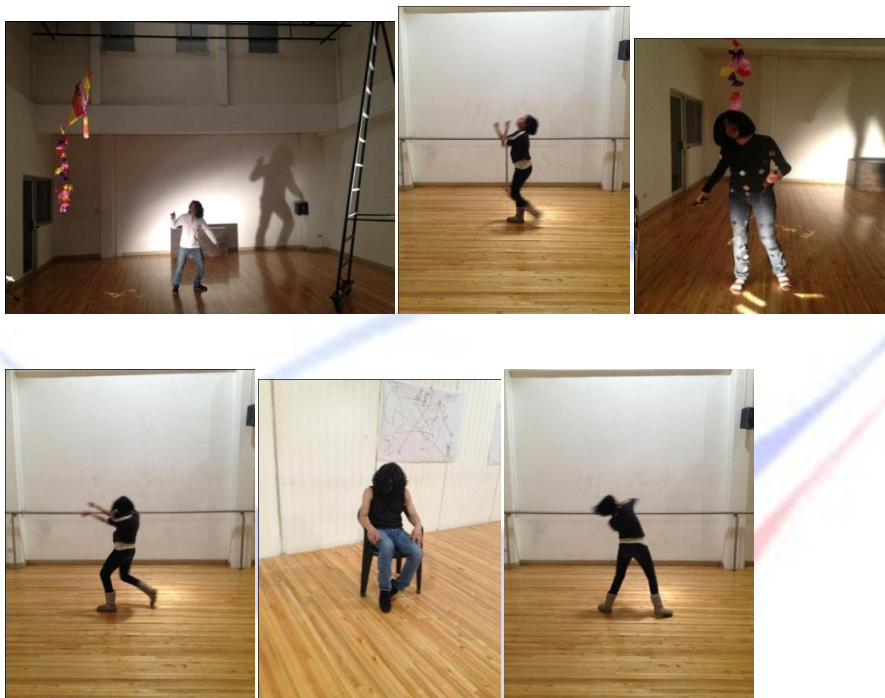
Iluminación: Fabián Verdugo

Elementos necesarios:

- Baúl
- Sombrilla
- Cámara de humo
- Escalera
- Cometa

Requerimientos técnicos:

- Un técnico de iluminación y sonido
- Espacio escénico: Sala de teatro de la Universidad de Cuenca
- Iluminación: 9 par 64
- Consola de audio c. d.
- Personal técnico del teatro para el montaje:

4.II Argumento

Dirigido por Diego José Dután Tamayo, en este proyecto creativo tres actrices y un actor nos muestran la manera de invitar al público a adentrarse en una búsqueda por el mundo de los sueños.

“Sueños” conjuga una serie de imágenes gestuales y corporales que permiten lograr una interpretación que tanto el adulto como el niño pueden disfrutar. La temática se aborda desde la variación de imágenes que representan varios de los estados de ánimo que el soñante experimenta al momento de dormir.

Sus personajes el “Sueño”, el “Juego”, la “Sombra” y la “Niña” son los creadores de sus propias emociones, sentimientos y miedos que al momento de despertar van expresando y contando lo que les sucede mediante su desplazamiento por el espacio escénico y construyendo así su propia historia.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

4.III Dossier de artista.

Diego José Dután Tamayo

Lugar de nacimiento: Cuenca-Ecuador

Año de nacimiento: 1986 (27 años)

Ocupación: Actor

C.I. #: 0104985627

Teléfonos: 072807212 – 0995557464

Correo electrónico: barri.kero@hotmail.com

Egresado de la facultad de Artes Escénicas de la Universidad de Cuenca en Ecuador

Desde sus inicios en las artes escénicas, en el año 2005, trabajó con el grupo Bandada de la Madre dirigido por Willy de Blak. Posteriormente, al ingresar a la Facultad de Artes Escénicas y colaborar en la Compañía de Teatro de la Universidad de Cuenca como actor de la obra Cuadros de Amor y Humor al Fresco, en el año 2007 Dirección Gonzalo Gonzalo. Colaboraría con su trabajo en la obra Dios de Woody Allen, dirigida por el actor y director español Gonzalo Giménez. En el año 2011 formó parte de la obra La Piedra, dirigida por el bailarín quiteño Klever Viera. Ha tenido varios trabajos alternativos, tanto teatrales como dancísticos, en colaboración directa con la Universidad de Cuenca.

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS

5.1. Conclusiones:

Luego de este intenso trabajo que partió de la necesidad de conocer a fondo lo que sucede dentro del inconsciente de los niños y además sobre cómo las técnicas utilizadas tienen el potencial de ser trabajadas favorablemente para tomar forma e integrarlas de manera natural a lo largo del montaje, sacamos algunas conclusiones y conocimientos nuevos que nos han servido para profundizar acerca de recursos de la danza y el teatro, sobre todo al utilizarlos como herramienta de exploración del cuerpo con el fin de lograr distintas maneras de creación escénica.

Mediante el trabajo realizado se ha logrado una dramaturgia que permita dar a conocer que sucede en el mundo onírico de los niños, investigando de igual manera los arquetipos de sus sueños los cuales fueron muy importantes al momento de crear el montaje ya que estos ayudaron a encontrar una conexión con la dramaturgia que se buscaba exponer.

El enlace encontrado en el proceso con el teatro físico y la psicología infantil fue muy productivo para poder encontrar un lenguaje escénico.

5.II Recomendaciones:

Para lograr una investigación que conlleve un acercamiento con niños, es importante buscar distintas maneras de comunicación pues el preguntar directamente a un niño que le sucede no es fácil, porque el temor o la timidez no le permiten expresar profundamente lo que le está sucediendo, es así que se utilizan actividades como el juego y la pintura para que puedan comunicar lo que está pasando en su vida y sus sueños.

Al momento de realizar un trabajo escénico y trabajar con actrices o con actores uno nunca sabe que puede suceder, el momento que comencé a trabajar la puesta en escena ocurrieron muchos problemas con la actriz ya que fue una ex pareja y los sentimientos y las emociones afectaban mucho al trabajo y aunque el trabajo ya estaba avanzado opte por la necesidad de introducir a otros actores al montaje para de esta manera disipar lo que sucedía al momento en que se trabajaba.

5.III Anexos:

Dentro de los sueños existen varios elementos visuales que expresan un significado, por tanto aquí quedan expuestos algunos que sirven de gran importancia para un conocimiento más profundo acerca del mundo onírico.

Significados de signos, símbolos y colores dentro de los sueños

Agua: El agua suele referir a las emociones, los deseos, la emotividad y la sensibilidad. Si dentro del sueño se encuentran imágenes de aguas limpias, claras, significa que la persona posee elevados sentimientos o si estas aguas provenientes de un riachuelo o lago, simbolizan un exceso de pasividad en las emociones y si las aguas dentro del sueño son sucias o encharcadas indican que los sentimientos no son lo que aparentan y que esconde algo en su interior.

Avión: En general, los sueños en los que aparecen naves capaces de volar simbolizan el deseo de superación, la ambición, la necesidad de elevarnos por encima de nuestra situación actual. Logrando así elevar el estado anímico de la persona.

Bandera: La bandera es un símbolo patriótico que suele relacionarse con sentimientos de exaltación.

Barco: Soñar que navegas en un barco dentro de los sueños nos habla de las emociones y de igual manera esto varía según como es la travesía dentro de la navegación.

Bastón: El bastón simboliza nuestras creaciones materiales. Su utilización en el sueño indicará la forma que tenemos de enfrentarnos a ciertas situaciones y nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos.

Baúl: Cuando aparecen sueños en los que aparece un baúl equivalen a una vuelta al pasado a lo guardado internamente.

Campo: Si el campo es florido, bello tiene un sentimiento de felicidad, buenas noticias, se encuentra una pureza dentro del niño esa liberta por seguir. No veo un campo en tu montaje

Casa: Los sueños de casas son muy significativos. Corresponden a las tendencias, tanto positivas como negativas, que conforman nuestra personalidad. Puede tratarse de casas grandes o pequeñas, altas o bajas, con o sin puertas, con o sin ventanas, que éstas estén abiertas o cerradas ya que todas estas variaciones son actitudes de sensibilidad del niño y su sentimiento dentro del hogar.

Cielo: Si en tu sueño ves un cielo azul, plácido y luminoso es indicio de cómo se encuentra tu estado interior, tranquilo, en calma. Te sientes en paz y armonía y de igual manera varía si el cielo es oscuro o lluvioso indica que estás pasando por un momento de tensión, miedo, perturbación interna.

Luna: relaciones sentimental interna, como nos encontramos personalmente y la relación con nuestros deseos.

Mar: El mar, tiene múltiples interpretaciones; Si el mar está tranquilo, se debe interpretar como esa sensación interna de tranquilidad y felicidad. Y si el mar está revuelto o forma violentas expresa la lucha entre emociones encontradas que se está librando en tu mente. Por favor pon los significados de lo que usas como ya te dije

Colores: Si sueñas con colores indica que en tu vida se están manifestando acontecimientos importantes.

Azul: Es el color de la virtud y la verdad. Los tormentos del alma se curan con este color.

Verde: Indica esperanza, reconciliación, fecundidad y abundancia, pero también revela inestabilidad y transitoriedad.

Amarillo: Es el símbolo de la paz que el espíritu anhela para encontrar un estado de bienestar.

Naranja: Ambición, egoísmo.

Rojo: La pasión, la voluntad, la energía en su estado más puro. También indica peligro, sensualidad y envidia.

Rosa: Mezcla del rojo pasión y el blanco pureza. Enamoramiento, flechazo. Situación agradable y placentera.

Morado: Espiritualidad. Sientes que tu salud mejorará.

Blanco: La máxima pureza, es una invitación al altruismo, a dar sin pedir nada a cambio.

Negro: Desconcierto, depresión.

BIBLIOGRAFÍA

Bogart, A., & Landua, T. (n.d.). *Theatre Communications Group*. Retrieved 10 01, 2013, from <http://calleflygare.se/wp/wp-content/uploads>

Bosnak, R. (n.d.). *Diccionario de simbología*. Retrieved 09 19, 2013, from www.mind-surt.net/diccionario/

C.G.JUNG. PSICOLOGIA Y ALQUIMIA . In C.G.JUNG, *PSICOLOGIA Y ALQUIMIA* . BUENOS AIRES: SANTIAGO RUEDA-EDITOR.

Definición ABC » Historia » Surrealismo. (s.f.). Recuperado el 26 de 07 de 2013, de <http://www.definicionabc.com>

Definición.de . (2008-2013). *Definición de psicología* . Recuperado el 20 de septiembre de 2013, de <http://definicion.de/psicologia/#ixzz2fXmf9JMV>

González, G. (s.f.). *Promoción Cultural ITESO*. Recuperado el 28 de 07 de 2013, de <http://cultura.iteso.mx/artes/04b/onirico.html>

HOLROYD, S. (1977). EL MUNDO DE LO OCULTO. In S. HOLROYD, *EL MUNDO DE LOS SUEÑOS*. BARCELONA: EDITORIAL NOGUERT,S.A.

Jung, D. C. (1933). INCONSCIENTE PERSONAL E INCONSCIENTE COLECTIVO. In D. C. Jung, *EL YO Y EL INCONSCIENTE* (p. 57). BARCELONA, ESPAÑA: LUIS MIRACLE,S.A.-BARCELONA.

Oberst, D. U. (s.f.). *La teoría de los sueños de Carl Gustav Jung*. Recuperado el 26 de 07 de 2013, de www.oberst.es

Psicoactiva. (1998). *Psicología Infantil*. (M. Guerri-Pons, Editor) Recuperado el 20 de septiembre de 2013, de <http://www.psicoactiva.com/infor.htm>

Sem. Práctica Educativa. (2007, 11 09). Retrieved 09 19, 2013, from Qué significado tienen los dibujos de los niños: <http://practicaeducativa.wordpress.com>

Servadio, E. (1961). Los Sueños. In E. Servadio, *La "censura" onirica* (p. 24). Mexico DF: HISPANO-AMERICANA.

Sharp, D. (s.f.). *Lexicon Jungiano*. (E. C. Vientos, Editor) Recuperado el 26 de 07 de 2013, de <http://www.jungba.com.ar>

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Solergibert, F. (n.d.). *SERVI SALUD salud y desarrollo personal*. Retrieved 09 19, 2013, from la interpretacion de los sueños: <http://www.servisalud.com>

